

Sentire photographus

proyecto de exposición fotográfica

TRABAJO DE FIN DE GRADO

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CREACIÓN DE ATMÓSFERAS PARA
LA FOTOGRAFÍA DE EMOCIONES

Francisco José Pouso Valero
Grado en Comunicación Audiovisual

INDICE

1. INTRODUCCIÓN. EL POR QUÉ DE ESTE TEMA	pág	1 - 3
2. OBJETIVOS. QUÉ QUIERO MOSTRAR CON ESTE TFG	pág	3 - 4
3. ANTECEDENTES	pág	5 - 19
3.1 El objetivo	pág	5 - 6
3.2 Emociones a representar	pág	6 - 7
3.3 La nitidez y el desenfoque	pág	7 - 8
3.4 La velocidad de obturación	pág	9 - 10
3.5 La música y el storytelling	pág	10 - 12
3.6 La mirada	pág	12 - 14
3.7 La escena	pág	14 - 16
3.8 Materiales lumínicos	pág	16 - 17
3.9 La orientación de la luz	pág	17 - 18
3.10 Referencias fotográficas	pág	18 - 19
4. DESARROLLO DE LA IDEA	pág	19
5. PSICOLOGÍA DEL COLOR EN LAS EMOCIONES	pág	20 - 21
6. CONCLUSIÓN	pág	21
7. BIBLIOGRAFÍA Y AGRADECIMIENTOS	pág	22 - 23
8. MAKING OF Y POST-PRODUCCIÓN	pág	23 - 32
9. EXPOSICIÓN	pág	33 - 63

1 . - Introducción. El por qué de este tema.

El ser humano se encasilla con facilidad. Cuantas veces habremos oído "Nuria es muy dulce", "Jesús es el gracioso del grupo" u otras afirmaciones de la misma índole, lo cual muchas veces llevan a situaciones negativas para dichas personas. La tal Nuria podría enfadarse y se le debe de tomar en serio en dicho momento pese a que de normal no actúe así, y el tal Jesús podría querer hablar sobre un tema importante para él y en dicho momento no pretendería hacer reír, pero lo normal es que las personas de su alrededor al ver que siempre está de broma, en dicho caso no se tomen en serio de primeras lo que quiera comunicar.

En el mundo del espectáculo ocurre de la misma forma. Pocas son las personas que, trabajando en mundos como el de la actuación (ya sea en televisión, cine o teatro *per se*) no son encasillados en uno de los primeros papeles que llevan a cabo (sobre todo si este personaje ha ocasionado un "boom" de interés en el público), e incluso cuando esto no ocurre, a dichas personas se les denomina rápidamente como "versátiles" o que no poseen una "personalidad definida", cuando lo normal es que al ser buenos actores o actrices, simplemente sepan manejar sus expresiones, la manera de interactuar con el resto, etcétera (sin nombrar si les lleva menor o mayor trabajo conseguirlo) para llevar a cabo papeles muy diferentes entre sí.

Pues bien, por supuesto en la fotografía puede ocurrir igual, tanto en fotógrafos como en modelos, y en este trabajo quiero demostrar como mediante una dirección artística adecuada, el uso de "props", el propio retoque fotográfico (haciendo uso de la llamada "Psicología del color") podemos realizar un trabajo sólido y visualmente atractivo en el cual una misma modelo (que en este caso será mi gran amiga Zuleica, que se ha prestado de forma altruista para la realización de mi TFG) puede expresar emociones totalmente opuestas, como pudieran ser **EL MIEDO, LA TRISTEZA, LA FELICIDAD...**

Considero importante esta investigación no solo por la propia comunidad fotográfica, sino también como un reto personal, pues como amante de la fotografía, de la psicología del color (de la cual repito haremos bastante uso sobre todo en la parte de postproducción de las imágenes de este trabajo) y de las emociones, quiero comprobar de qué soy capaz y hasta donde se puede llegar con los elementos que dispongo para la realización de mismo.

Otro factor que me ayudó en mi decisión de elección del tema, fue el momento en el que trabajé por primera vez con la modelo que me ayudará en este proceso, me di cuenta de la versatilidad que puede llegar a tener una persona a la hora de gesticular, y de como todos los músculos del rostro trabajan en armonía para crear en nuestra mente la sensación de estar viviendo la emoción que busquemos representar.

En este caso, hay diferentes elementos a tener en cuenta para estas fotografías que en mi trabajo voy a realizar. Por un lado, la composición, factor muy importante ya que solo haciendo uso de este elemento (junto con el encuadre), una misma modelo, con el mismo gesto e igual decorado para el fondo, puede crear dos fotografías muy diferentes, ya que la composición puede ayudar a crear sensación de estabilidad o a destruirla por completo, y hacer que los ojos del espectador vayan hacia un lugar u otro de nuestra imagen, por lo que volveremos a este elemento más tarde.

Por otro lado, haremos uso de la llamada psicología del color, ya que a la hora de transmitir sentimientos es uno de los elementos clave. No transmite lo mismo una fotografía de una modelo la cual tiene una lágrima cayendo por una de sus mejillas si en la edición usamos colores cálidos en lugar de colores fríos. En el primer caso puede darnos a entender que son lágrimas de felicidad o de sentimiento puro por una situación que no tiene por qué ser negativa, mientras que en el caso de los colores fríos, nos daría a entender que la historia detrás de la fotografía es triste, algo así como una ruptura, una pérdida de alguien importante, etcétera.

Por último, hay un elemento muy especial que hizo que me decantara por este tema; las miradas. En el último año, Todas las fotografías que he realizado han tenido una característica (entre otras) que las asemejan a lo que creo que es mi estilo propio, y es el detalle en la miradas de cada persona que he fotografiado, lo cual hace que de verdad sienta algo por cada trabajo que realizo. Ya que como digo este último año lo he dedicado mayormente a la fotografía, a aprender la técnica y comenzar en la creación de mi estilo propio, este tema es perfecto para seguir desarrollándome, para aprender y para aportar todo lo que he aprendido en este último año a lo que me ha dado tanto, la fotografía.

2 .- Objetivos. Qué quiero mostrar con este TFG.

El objetivo más significativo que pretendo llevar a cabo con mi trabajo es el de demostrar como con una misma persona ejerciendo de modelo, un objetivo de cámara bastante asequible (en este caso usaré mi AF-S 50mm F1.8G de la marca Nikkor junto a mi cuerpo de cámara D750 de Nikon), una dirección artística adecuada, una composición y encuadre acordes a lo que queremos representar, el uso de "props", la correcta utilización de los colores y una postproducción de fotografía digital adecuada, podemos llegar a expresar emociones totalmente diferentes entre sí.

Otro de los motivos para realizar este tema en concreto es que pretendo demostrar como la postproducción, sin llegar a ser forzada o rozando el estilo fantástico (el estilo que basa la fotografía en mostrar escenas irreales, haciendo uso de elementos como las hadas u otros seres mitológicos) puede llegar a ser muy importante a la hora de expresar sentimientos, ya que no transmite igual una fotografía plana que una que con el juego de contrastes genera más fuerza en lo que la/s persona/s que aparecen en la escena pretenden mostrar, además de otros elementos que comentaré más adelante en cada una de las secciones este trabajo.

Por otro lado, me pararé como ya he mencionado anteriormente en la llamada "Psicología del color", un tema que me fascina y que creo personalmente que toda persona que se haga llamar fotógrafa debería tener en cuenta cuando realiza un proyecto basado en transmitir emociones. En este caso, para cada emoción a tratar usaremos unas tonalidades diferentes que ayudarán al espectador a entender nuestras fotografías de una manera u otra.

También quiero dar protagonismo a la luz. En este caso usaré sobre todo la luz natural, ya que creo que da más juego en la postproducción al ser un poco más plana a priori que la artificial. Como ya se ha comentado anteriormente, este trabajo usará tanto la preproducción como la postproducción como herramientas para crear la atmósfera adecuada para que las fotografías transmitan lo que pretendo comunicar.

Uno de los temas que en principio no pensaba tratar era la música, pero cuando realicé las primeras pruebas junto a la modelo que me acompaña en este trabajo, me di cuenta muy rápidamente de que la música es un factor muy importante si queremos crear una atmósfera adecuada para que nuestra modelo se introduzca de lleno en el sentimiento que queremos expresar y así el resultado final sea óptimo. Es por esto que otro de los objetivos de mi trabajo será mostrar esto que descubrí, ya que como yo mismo he experimentado, es algo que en principio puede pasar desapercibido sobre todo en fotógrafos inexpertos como lo es un servidor.

Por último y no menos importante, también se hablará en este trabajo de como las velocidades de obturación también influyen al representar ciertas emociones. Así pues, mostraré como una fotografía con velocidad de obturación baja a la hora de recrear emociones más inestables como pueden ser **LA IRA** o **EL MIEDO**, son más efectivas que en velocidades altas, ya que la fotografía se llena de movimiento, de energía y emoción que son reflejadas al espectador.

3 .- Antecedentes

Debo recalcar que este trabajo se basa en mayor parte en los estudios que realizó Charles Darwin en su obra "La expresión de las emociones en los animales y en el hombre", y que se han utilizado enseñanzas de la misma para guiar a la modelo en cuestión en su labor de representar emociones.

Por ello, recurriremos a la versatilidad del rostro humano, ya que muchos de nuestros músculos faciales son "un puro instrumento de la expresión" (Sir Charles Bell, 1844, citado en Darwin, 1984:42).

Antes de comenzar con el grueso del trabajo y meternos de lleno en él, debemos pararnos en ciertos elementos que ya se han comentado (y otros que aún no) y analizarlos, pues para saber cómo realizar este tipo de fotografías y como representar con éxito cada emoción, hay que entender qué hay detrás de todo ello.

3.1 El objetivo (por qué usar un 50mm y no un 35mm)

Como ya sabemos, una de las diferencias más evidentes entre un objetivo de 35mm y uno de 50mm no es más que el ángulo de visión que cada uno proporciona. Por un lado, el 50mm nos da hasta un 46° de visión, mientras que un 35mm nos ofrece hasta 62°, 16° de visión más que nos muestra una mayor parte de la escena para la realización de nuestro trabajo.

Es cierto que un objetivo con distancia focal de 50mm de promedio (lo que llamaríamos una lente normal o estándar) tiene técnicamente un ángulo de visión muy cercano al del ojo humano, por lo tanto, ofrece una profundidad de campo intermedia también. Además, produce una sensación de naturalidad en la imagen, ya que no hay deformaciones en las

líneas de perspectiva, a diferencia de lo que sucede en las lentes gran angulares (Grupo Tikal, 2012).

Es por esto que, al realizar este trabajo sobre algo que es natural del ser humano como lo son las emociones, he decidido hacer uso de mi 50mm, y así, pese a que en algunas fotografías observaremos a la sujeto en un plano general cerrado, este objetivo será muy útil a la hora de realizar los primeros planos, donde daremos protagonismo en gran parte al rostro de la modelo, y donde, haciendo uso de la nitidez y el desenfoque (gracias a la distancia focal de la que dispone este tipo de objetivos), destacaremos los elementos que más nos importen y dejaremos en segundo plano los que menos interesen para lo que queremos expresar.

3.2 Emociones a representar

Para este trabajo, y sabiendo que numerosas mentes brillantes durante la historia han escrito sobre las emociones en el ser humano, me basaré en los estudios del psicólogo/antropólogo/sociólogo Paul Ekman, ya que la historia que hay detrás de su trabajo lo merece.

Paul Ekman cuenta en su obra *The Face of Man. Expresiones of Universal emotions in a New Guinea village* (1980) como viajó a una pequeña villa en Nueva Guinea, con el propósito de investigar la expresión facial de las emociones en un grupo humano, los fore, que había permanecido aislado de cualquier contacto con la cultura occidental. La técnica que usó consistía en narrarles varias historias y luego pedirles que escogieran entre tres fotografías que habían sido recreadas por actores estadounidenses, la que mejor se adecuase a la historia contada (Bourdin, 2015).

De esta forma, y comprobando que efectivamente las personas de la tribu escogían la emoción correspondiente a la que cualquier persona con contacto con la cultura

occidental escogería (de forma más evidente, puesto que en toda acción llevada a cabo por varios seres humanos siempre hay excepciones), Ekman realizó pues en 1972 una lista de las emociones humanas que, después de otras investigaciones por la década de 1990, ampliaría y ramificaría de forma más compleja. Pero para este trabajo nos basaremos en las 6 emociones que el psicólogo numeró en su primera lista. Las cuales son: **LA ALEGRÍA, LA IRA, EL MIEDO, EL ASCO, LA SORPRESA Y LA TRISTEZA.**

3.3 La nitidez y el desenfoque

Todas las cámaras, a excepción de las más sencillas, incorporan un mecanismo de enfoque: una forma de controlar qué partes de la fotografía aparecerán nítidas y qué partes borrosas y distintas.

Se dice que unos objetos están <<enfocados>>, es decir que son nítidos y están bien delineados, con texturas bien definidas. Los objetos más próximos o más alejados de la cámara aparecen menos definidos: se dice que están <<desenfocados>> (Freeman, 1991:82).

En mi trabajo ambos conceptos serán de gran utilidad, pues prácticamente en todas las fotografías del mismo habrán elementos <<enfocados>> y otros que no. Esto es debido a que una de las funciones del desenfoque es destacar aquello que para el fotógrafo posee más importancia dentro de la escena, y así desviar la atención del espectador a dicho elemento o crear el efecto contrario desenfocando aquello que queremos que pase desapercibido en nuestra fotografía.

Desde la mirada de una modelo hasta las venas que sobresalen por sus manos. Todo lo que pertenezca a la persona fotografiada sirve para acompañar en la expresión de la emoción que se quiera llevar a cabo, al igual que ocurre con el resto de elementos de la propia escena (ejemplo: si fotografiamos a una modelo mientras fuma, podemos jugar con el desenfoque de distintas maneras. Una de las opciones sería mantener enfocada la

mirada de la modelo mientras que tanto el humo (excepto la parte del humo que pase cerca de su rostro, lo cual puede dar un toque interesante a la fotografía) como el cigarro pueden aparecer desenfocados. De esta forma daríamos más protagonismo a la mirada de la modelo, a su expresión, dejando en un segundo plano la acción en cuestión. Esto suele llevarse a cabo en trabajos relacionados con la moda, la belleza etcétera. Por otra parte podríamos hacer todo lo contrario, desenfocar por completo el resto de la modelo y dejando enfocados tanto humo como cigarro, cobrando estos protagonismo dentro de la escena (una imagen de este estilo es la que podría ser usada para hablar sobre el vicio que conlleva el fumar, por ejemplo). Por último, el fotógrafo podría también hacer uso de una mayor profundidad de campo (cerrando el diafragma de su objetivo, es decir, aumentando el número F) y enfocar toda la escena, lo cual dejaría a la fotografía más "plana" que en el resto de casos comentados, ya que nada destacaría por encima de otro elemento (al menos no destacaría por cuestión de enfoque/desenfoque, pues los elementos pueden ser destacados mediante el color, la forma, la propia distancia, etcétera), pero esto no quiere decir que la fotografía fuese realizada de forma menos buena, ya que en este caso el espectador podría observar la escena al completo sin perder detalle, es decir, todo depende de la mirada de la persona que realice la fotografía, del contexto en el que se realizó y de lo que quiera expresar con su trabajo.

De esta forma, y como ya he comentado en este mismo punto, usaré el desenfoque selectivo para destacar aquellos elementos que considere importantes en mis fotografías, como podrían ser una mirada triste, una sonrisa pícaro o unos puños apretados debido al enfado. Aunque, como hablaremos más adelante, no solo lo haré en la realización de la propia fotografía, sino que en ciertos casos haré uso de la post-producción cuando en la propia edición considere que uno de los elementos merezca menos o más atención dependiendo de la emoción que pretenda mostrar.

3.4 La velocidad de obturación y su influencia en la representación de emociones inestables

La finalidad del obturador consiste en proteger la película de la luz hasta el momento elegido y a continuación abrir durante un tiempo calculado con exactitud antes de volver a cerrar. En cierto sentido, por lo tanto, un obturador es como una persiana enrollable de acción rápida y completamente opaca, que se abre y se cierra para dejar entrar brevemente la luz en una habitación (Freeman, 1991:90).

De esta forma, y traducido a una acción, cuanta más velocidad de obturación usemos en nuestra fotografía, más nítido saldrá un elemento que, pese a estar dentro de la profundidad de campo establecida como parte <<enfocada>>, al estar en movimiento pierde parte de su delineado y su textura. (Ejemplo: Si colocamos una rueda de bicicleta en un mecanismo que la mantenga en el mismo lugar pese a ser girada y comenzamos a darle vueltas y a fotografiarla, obtendremos distintos resultados si usamos velocidades de obturación bajas o altas. En el caso de usar velocidades lentas, en cierto punto conseguiremos que los radios de la rueda no se distingan entre sí, es decir, que no salgan sus figuras delineadas debido a la velocidad. Conforme subamos la velocidad de nuestro obturador, las líneas comenzarían a aparecer hasta llegar un punto en el que, pese a que en la realidad la rueda continuase girando, en nuestra fotografía daría la sensación de que permanece estática.

Respecto a mi trabajo, durante las primeras pruebas que realicé cuando me decidí a hacer este tema, y haciendo uso de la bibliografía que he recopilado para este proyecto, descubrí que hay emociones que destacan más y son más efectivas de representar cuando hacemos uso de velocidades de obturación baja, es decir, cuando dotamos a nuestra fotografía de movimiento y dejamos que la acción fluya delante nuestra.

Esto depende sobre todo del tipo de emoción, ya que considero que cada una de ellas tiene una velocidad diferente de ejecución, esto es: Cuando estamos tristes, nuestros movimientos son más apagados, más lentos, de hecho dependiendo del momento lo más probable es que la persona prefiera no moverse, lo que llamaríamos un <<hoy no quiero salir de la cama>>. Sin embargo, en emociones más enérgicas como lo son **LA IRA** o **EL MIEDO** (pese a que este también pueda dejarnos paralizados en cierto momento), tendemos a hacer movimientos más inesperados, a agitar los puños, a gritar, en definitiva, a no quedarnos quietos en la mayoría de las ocasiones, y esto en la fotografía se traduce en credibilidad y en dar naturalidad a una acción. Es más creíble y más natural una fotografía en la que una persona que supuestamente está furiosa, esté gritando y, al existir movimiento debido al uso de velocidades lentas de obturación, parezca que está viviendo dicha emoción y no posando para la fotografía en cuestión, lo que llamaríamos <<pillar desprevenida>> a una persona.

Por esto es, que en las fotografías que he realizado para este trabajo, he decidido usar la velocidad de obturación de forma creativa y usarla a mi favor cuando he pretendido mostrar más inestabilidad emocional en la modelo, y así aportar también esa naturalidad y realismo a la fotografía en cuanto a las expresiones de la sujeto a la hora de representar dicha emoción.

3.5 La música y el <<storytelling>> como método de creación de la atmósfera

Como ya me ha pasado con otras de las cuestiones de este trabajo, muchas de las cosas que pensaba sobre el como conseguir mostrar las emociones en la fotografía ha cambiado en el momento en el que pasé de la teoría a la práctica, y este es el caso de la música. Es por esto que he decidido incluir este pequeño apartado ya que ha terminado siendo de gran importancia para la realización de este trabajo.

Jose Luis Díaz señala al respecto que:

Desde tiempos inmemorables y en todas las culturas conocidas la música ha sido creada, apreciada, danzada y goza debido fundamentalmente a sus poderosos efectos sobre las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo y las figuraciones mentales cuya correspondencia vincula de maneras múltiples y poderosas a seres humanos. Desde la época del Barroco se ha descrito en Europa que las claves mayores y los tiempos rápidos causan alegría, que las claves menores y los tiempos lentos producen tristeza o que la disonancia produce ansiedad y miedo. El impacto emocional de la música es mucho más complejo debido a las modulaciones no sólo de las claves, sino del ritmo, la armonía, la melodía, para no mencionar a las variaciones culturales, individuales y ambientales del auditorio en general y de cada escucha particular (2010:543).

Así pues, la música puede ser una gran ayudante a la hora de guiar a nuestra modelo a transmitir una emoción en concreto. De la misma forma que cuando estamos tristes usamos música de la misma índole para meternos de lleno en nuestros pensamientos, o cuando usamos en el mismo caso música feliz para desquitarnos de las malas ideas y <<acallar>> a la tristeza, si estamos trabajando con las emociones, es algo muy común preguntar a la modelo en cuestión si podemos poner música mientras preparamos la escena, y así crear una atmósfera ideal para cuando comencemos el <<photo shooting>>.

Si tenemos confianza con la persona con la que estemos trabajando, o si es una amistad cercana y además de eso no tiene mucha experiencia en el modelaje (se dice del acto de modelar, que a su vez según la RAE es el acto de exhibir en una pasarela o en una sesión fotográfica diseños de moda), también podemos (con consentimiento previo) hablar sobre temas que inspiren a la persona en cuestión a meterse en el tema. Esta técnica es muy usada sobre todo para emociones como **LA TRISTEZA** o **LA IRA**, las cuales en mi opinión son más difíciles de recrear cuando la modelo no está pasando por un momento similar en lo personal.

En este trabajo usé ambas técnicas para inspirar a mi modelo, poniendo música rock y speed metal de los 70's y 80's para la sesión correspondiente a **LA IRA**. Esta fue muy

efectiva ya que al principio de la sesión ambos estábamos planteando las fotos de forma muy apagada, sin energía alguna, sin inspiración. Al dejar unos minutos la música de fondo, nos contagiábamos rápidamente de la energía de cantantes como Joan Jett con su *I love Rock n Roll*, o grupos como Motorhead con canciones como *Burner*, lo cual agilizó por completo el curso de la sesión.

3.6 La mirada como forma de expresión máxima

“Casi todas las acciones de determinados músculos en adultos pueden identificarse y discriminarse con exactitud en recién nacidos, aun en el caso de que éstos sean prematuros. se han encontrado pruebas de la existencia de patrones organizadores y temporales en movimientos expresivos tales como la sonrisa, fruncimiento de cejas y pucheros” (Ekman & Oster, 1981:122).

Es tal que así, que la mirada y en general el uso de nuestros músculos faciales para expresar nuestros sentimientos nos acompañan desde que nacemos. Es algo que parece venir en nuestro ADN y como tal también aprendemos a interpretar desde muy temprano qué nos quieren decir las personas que nos rodean con sus ojos, con la inclinación de sus labios, con el arqueado de sus cejas, etcétera.

Así pues, se hace evidente que tener conocimiento previo de qué es lo que realmente usamos para expresar nuestras emociones es muy importante a la hora de representarlas en una fotografía para la cual no estamos realmente pasando por dicha emoción, y es lo que diríamos que un “buen actor” debe saber antes de llevar a la práctica un papel para el cual se le exija una emoción en concreto, o lo que es peor, cambios emocionales durante la grabación del film.

El ejemplo más claro de lo anteriormente comentado es el de el actor James McAvoy y su trabajo en la película *Múltiple* (*Split*, M.Night Shyamalan, 2017). En dicho film, James

McAvoy interpreta a Kevin, un hombre diagnosticado con trastorno de identidad disociativo, el cual tiene hasta 24 personalidades distintas <<conviviendo>> en su mente. Para cada momento, el actor utiliza un lenguaje no verbal totalmente diferente, ya que posee desde la personalidad de una mujer de mediana edad, hasta la de un niño pequeño, y es sorprendente como con los conocimientos adecuados y un arduo entrenamiento (y posiblemente muchas horas frente al espejo), un solo actor pueda hacer que sientas como "real" un personaje tan difícil de interpretar.

A continuación enumeraremos algunas de las enseñanzas sobre los gestos convencionales que Charles Darwin incluyó en su obra *La expresión de las emociones en los animales y en el hombre* (1872), estas enseñanzas pertenecen a una serie de preguntas que el propio Darwin envió a otros países en pos de probar si estos gestos son innatos del ser humano y surgen igual en las diferentes culturas, de lo cual obtuvo como respuesta general que efectivamente <<se deduce que el mismo estado de ánimo se expresa a través de todo el mundo con notable uniformidad>>:

- Se expresa el asombro abriendo ampliamente los ojos y la boca y levantando las cejas.
- Cuando un hombre se muestra indignado o está desafiante, frunce el ceño, mantiene erguido el cuerpo y la cabeza, cuadra los hombros y aprieta los puños.
- Cuando un hombre se concentra profundamente en algún tema o trata de comprender alguna cuestión difícil, frunce el ceño o arruga la piel por debajo del párpado inferior.
- Cuando se está de buen humor, brillan los ojos, se arruga un poco la piel alrededor y por debajo de éstos, y los ángulos de la boca se echan un poco hacia atrás.

- Cuando un hombre mira con desprecio o gruñe a otro, se eleva el extremo del labio superior correspondiente al canino o colmillo por el lado que está frente a la persona a quien se dirige.
- El desprecio se muestra poniendo un poco los labios hacia fuera, respingando la nariz y haciendo una ligera espiración. (Darwin, 1872:48-49)

Es por todo lo comentado que, en este trabajo, y basándome en los estudios de Charles Darwin y Charles Bell sobre la expresión de las emociones, he intentado aconsejar y guiar de la forma más clara posible a mi modelo para que, haciendo uso de cada músculo de su rostro (y gracias a su talento y esfuerzo), representase cada emoción de la forma más fiel a la teoría.

3.7 El fondo y la composición (la escena)

Desde el uso de una ventana para acompañar unos ojos tristes en pos de crear la sensación de una mirada perdida en pensamientos, hasta hacer uso de la propia oscuridad como un elemento más de fondo que represente el aislamiento, la soledad e incluso que el personaje en cuestión parezca indefenso frente a lo que le rodea (oscuridad = no visión, no visión = estar indefensos frente a lo que no vemos), cualquier elemento de la escena influye en lo que una fotografía puede transmitir o no, ya que ayudan en la creación de la atmósfera y de la historia que queremos poner tras nuestra obra.

Debido a que en este trabajo pretendo mostrar como con muy poco podemos conseguir un proyecto sólido, he decidido hacer todas las fotografías en un mismo lugar, en este caso, el salón de la casa donde resido como estudiante. Sin embargo, como se podrá comprobar en las fotografías más adelante, se ha intentado hacer uso de cada pequeño elemento útil de la habitación para demostrar que, en ocasiones, menos es más, sobre

todo en la representación de emociones como **LA TRISTEZA**, en la cual he hecho uso de la idea de soledad que conlleva.

José María Castillo cuenta al respecto de la composición que:

Un elemento puede ser contemplado y encuadrado desde varios ángulos, acercándose o alejándose de éstos, desde abajo o arriba... la perspectiva y el fondo modifican la composición.

Los planos anteriores en profundidad al motivo principal, deberán estar limpios de cualquier elemento que interfiera, salvo si los introducimos como contraste para aumentar la sensación de profundidad.

Por último, los planos que se encuentren más lejos en el encuadre deben apoyar la idea que debemos expresar. Cuidado con los elementos discordantes en el fondo que nos pueden pasar inadvertidos (2012:84).

Es así que la composición influye de todas las formas en lo que nuestra fotografía exprese o no. Por ejemplo, si queremos ensalzar la figura de nuestro modelo, el plano que debemos tomar debe ser en contrapicado, puesto que esta perspectiva hace parecer más grande al sujeto en cuestión, lo que le otorga de más importancia y de poder en la escena creada.

El uso de elementos como las líneas horizontales para crear estabilidad, por ejemplo para dar la sensación de que el personaje está totalmente inmóvil, como es el caso de algunas de las fotografías de este trabajo respecto a **LA TRISTEZA**, o el uso de líneas verticales para representar el movimiento (es el caso de emociones más energéticas como puede ser **LA IRA**, emoción para la cual como veremos más adelante, indiqué al modelo que realizase movimientos con sus brazos de abajo hacia arriba para acompañar el gesto de fuerza y enfurecimiento que quería representar en dicha fotografía.

Otro elemento que será de gran importancia en las fotografías de este trabajo es el contraste. Al hacer que ciertas luces actúen con más o menos fuerza sobre la sujeto, o el hecho de jugar con las tonalidades para resaltar a la modelo respecto al fondo, ayudará a transmitir con mayor efectividad la emoción que queramos representar en nuestro proyecto.

3.8 La utilización de materiales lumínicos en reemplazo de focos de estudio

Para la realización de este trabajo, en pos de jugar con la mayor naturalidad posible y sobre todo haciendo uso de la luz natural (como ya comenté anteriormente) como mayormente pueda, opté por usar algunos elementos en reemplazo de los focos de estudio convencionales o Softbox (de los que dispongo), estos son:

- En primer lugar, una pequeña lámpara de luz blanca, ya que en fotografías de emociones como **EL MIEDO**, necesitaba crear una atmósfera más oscura, por lo que haciendo uso de la propia oscuridad de la habitación (ventanas y persianas bajadas) y dicha lámpara, bastó para dar el efecto que buscaba en las fotografías de esta ende, sobre todo al colocar la lámpara desde abajo para otorgar sombras al rostro de la modelo o desde el frente para simular la luz de una televisión, ya que pretendía recrear que la sujeto observaba una película de terror.

- Por otro lado, también he hecho uso de un pequeño reflector de luz para algunas de las fotografías en las cuales la única fuente lumínica venía desde la ventana correspondiente al balcón, por lo cual quedaba un contraste excesivo y haciendo uso del reflector, otorgué de luz a la parte no iluminada del rostro de la modelo para compensar dicho contraste.

- Creo que es necesario también hacer mención del uso de las cortinas para hacer menos dura la luz que entra por la ventana, lo cual crea un efecto muy interesante pues la

luz entra como a través de líneas que quedan "impresas" en el cuerpo de la modelo además de otorgar a la fotografía de mayor fuerza a la hora de transmitir emociones como puede ser **LA TRISTEZA**, sobre todo en escenas donde se recrea la soledad del personaje en cuestión.

3.9 La orientación de la luz para las diferentes emociones a expresar

Lee Varis, explica sobre este tema:

La fotografía digital es el proceso de grabar la luz en enfocada que incide sobre el sensor de una cámara. Esta luz grabada es la esencia de la fotografía, y el control sobre la luz es una de las principales disciplinas en el arte.

La luz es el elemento más importante para el fotógrafo sea cual sea la fuente que la produce. La luz debe ser dirigida y su intensidad controlada. Las sombras deben estar equilibradas con respecto a los brillos, y sus límites deben estar suavizados o perfectamente definidos (2007:79).

Así pues, la orientación de la luz es un aspecto importante a la hora de representar emociones. Como ejemplo, en este trabajo se ha utilizado una pequeña lámpara de luz blanca, que en fotografías donde se pretendía mostrar **MIEDO** en el personaje de la escena, se ha colocado más abajo del rostro de la modelo para así crear contrastes en los rasgos faciales de la misma, otorgando sensación de inestabilidad de la situación y de la psique del personaje.

Por otra parte, en fotografías para emociones como **LA IRA**, Podemos utilizar menor fuente lumínica desde delante de la modelo y usar un contraluz (luz que proviene desde detrás del personaje) para dar sensación de descontrol en las acciones de la sujeto en cuestión, lo que diríamos <<estar ciego de ira>>, y dotando también de sensación de grandeza a la modelo en fotografías donde el plano de la misma es en contrapicado.

Finalmente, y como ya se ha comentado en este trabajo, la elección final depende de lo que el fotógrafo, con su visión y con sus conocimientos, pretenda transmitir al espectador, ya que también podemos usar la postproducción para incrementar los contrastes, hacer que las luces altas sean menos altas, las partes oscuras de la escena sean más oscuras, o incluso para incluir fuentes lumínicas inexistentes en la fotografía original. Todo depende de la creatividad del momento, y no por ello la foto en cuestión perdería mérito, pues como ya se ha visto, los programas de postproducción digital son una herramienta que nos permiten crear fotografías más completas, con atmósferas más trabajadas y mejores historias detrás de la escena, aunque hay que actuar con prudencia, pues una mala edición puede hacer que una fotografía luzca peor que cuando se creó.

3.10 Referencias fotográficas para el proyecto

Para este trabajo he tomado como referencia diferentes artistas de la fotografía, tanto para la composición en alguna de mis fotos, como para la elección de colores en la postproducción y algunas poses que he indicado hacer a la modelo en cuestión. He decidido colocar el nombre de sus perfiles de Instagram, pues hago uso de esta plataforma para inspirarme en mis trabajos y además la mayoría de estos artistas no dejan su nombre completo, por lo que quiero ayudar a mantener el anonimato de aquellos que pretenden conservarlo de esta manera. Estos artistas están recogidos sin clasificación de importancia pues todos me parecen igual de importantes con su trabajo:

- @khadeejiha
- @rosesdontcry

- @bertalopez_photography
- @darascully
- @hectorabela
- @alessioalbi
- @cvatik
- @photoandchill

4 .- Desarrollo de la idea

Este trabajo se basa en las emociones, y como ya hemos comentado, en conseguir con muy pocos elementos (y con poco gasto económico) transmitir en la piel de una misma modelo las diferentes emociones que el ser humano siente a lo largo de su vida, para así transportar al espectador a aquellos momentos durante un instante. Por esto, y como se trata de un trabajo creativo, se agruparán las fotografías dentro de cada emoción a la que pertenecen, en un total de seis partes, correspondientes a **LA ALEGRÍA, LA IRA, EL ASCO, EL MIEDO, LA SORPRESA y LA TRISTEZA**. Para cada una de las emociones se han elegido diferentes estilos, diferentes formas de tomar el plano, diferente iluminación y tonalidades diferentes (e incluso en algunas como **EL MIEDO**, el uso del blanco y negro en algunas de las fotografías para acompañar a la atmósfera que se ha pretendido crear en dicha escena.

Como ya hemos comentado anteriormente, este trabajo se basa en como el fotógrafo ve desde su punto de vista las diferentes emociones, lo que le transmiten y como sus vivencias se mostrarán en cada una de las fotografías de este proyecto, dando más importancia a aquellas emociones que han marcado la vida del fotógrafo.

5 .- Psicología del color en las emociones

Eva Heller explica sobre la creatividad y el color:

La creatividad se compone de un tercio de talento, otro tercio de influencias exteriores que fomentan ciertas dotes y otro tercio de conocimientos adquiridos sobre el dominio en el que se desarrolla la creatividad. Quien nada sabe de los efectos universales y el simbolismo de los colores y se fía sólo de su intuición, siempre será aventajado por aquellos que han adquirido conocimientos adicionales (2004:17).

Para la coloración de las fotografías de este trabajo se usarán las enseñanzas que recoge el trabajo de Eva Heller, para el cual se realizó una encuesta a 2000 personas de diferentes edades sobre la relación de los colores y los diferentes sentimientos y cualidades. Ya que para este proyecto se han escogido 6 emociones diferentes, las cuales ya conllevan ciertos elementos propios (como puede ser la soledad para **LA TRISTEZA**, o la rabia para **LA IRA**), se usarán principalmente los siguientes colores para cada una de ellas (no teniendo por qué aparecer en su totalidad, pues en este trabajo se muestra una selección de las mejores que se realizaron sobre cada emoción:

- **LA ALEGRÍA:** Rojo, amarillo, naranja, verde, azul y rosa (todos estos colores debido a la alegría, la sexualidad, lo agradable, el optimismo y la juventud).
- **LA IRA:** Negro, rojo, azul, naranja y marrón (Todos estos colores debido a la agresividad, el poder, lo duro y la brutalidad).
- **EL ASCO:** Verde, amarillo, lila y marrón (debido a lo feo, lo venenoso, lo desagradable y lo desagradable).
- **EL MIEDO:** Azul, blanco y negro (debido al frío y la maldad)

- **LA SORPRESA:** Naranja, amarillo, rojo, rosa, azul, verde y violeta (lo llamativo, lo nuevo, la excitación, la amabilidad, y lo agradable).
- **LA TRISTEZA:** Azul, blanco, verde, negro, rosa y amarillo (la lejanía, el frío, la introversión y la sensibilidad).

6 .- Conclusión

Al igual que el resto de seres humanos, los fotógrafos aman, ríen, lloran, sienten asco, miedo, ira, y se sorprenden. Es por esto que cada fotógrafo representa los sentimientos en sus fotografías de forma muy personal, debido a sus vivencias y sus pensamientos. Pese a esto, para poder transmitir de la forma más fiel posible, el autor necesita conocer las técnicas para, por un lado conseguir la atmósfera adecuada para la escena que quiere recrear, y por otro lado para guiar al sujeto (exceptuando que realizase un autorretrato) en cuestión a representar dicha emoción de la forma en la que lo desee.

De esta forma *Sentire photographus*, que sería la traducción más exacta de "el sentir del fotógrafo" al latín (ya que al no existir la traducción de la palabra fotógrafo debido a la inexistencia de la profesión en la época, existen "simulaciones" de como se hubiese escrito dicha palabra según la construcción del lenguaje) trata de hacer llegar al espectador aquello que, en conjunto con todos los elementos de cada fotografía, pretende transmitir con cada escena recreada en este trabajo, y en parte, transportarnos a aquello que el fotógrafo sintió cuando realizó cada una de ellas.

7 .- Bibliografía

Bourdin, G. (2016). Antropología de las emociones: Conceptos y tendencias. *Cuicuilco*, vol. 23, 55-74.

Castillo Pomedá, José María (2012). *La Composición de la Imagen: Del Renacimiento al 3D* (1ª ed.). Madrid: Paraninfo.

Darwin, Charles (1984). *La Expresión de las Emociones en los Animales y en el Hombre* (1ª ed.). Madrid: Alianza Editorial.

Díaz, J.L. (2010). Música, lenguaje y emoción: Una aproximación cerebral. *Salud Mental*, 33, 543-551.

Ekman, Paul (1980). *The Face of Man: Expressions of universal emotions in a new Guinea village* (1ª ed.). New York: Garland STPM Press.

Freeman, John (2008). *Manual de Fotografía Digital SLR* (1ª ed.). Madrid: H.Blume.

Freeman, Michael (1991). *Guía Completa de Fotografía* (1ª ed.). Barcelona: Naturart.

Grupo Tikal (2012). *Vídeo Digital* (1ª ed.). Madrid: Susaeta Ediciones.

Heller, Eva (2004). *Psicología del Color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón* (1ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili.

Oster, H.; Ekman, P. (1979). Expresiones faciales de la emoción. *Annual Review of Psychology*, 30, 527-554.

Rizzo, Michael (2007). *Manual de Dirección Artística Cinematográfica* (1ª ed.). Barcelona: Ediciones Omega.

Varis, Lee (2007). *Iluminación y Retoque de retratos* (1ª ed.). Madrid: Grupo Anaya.

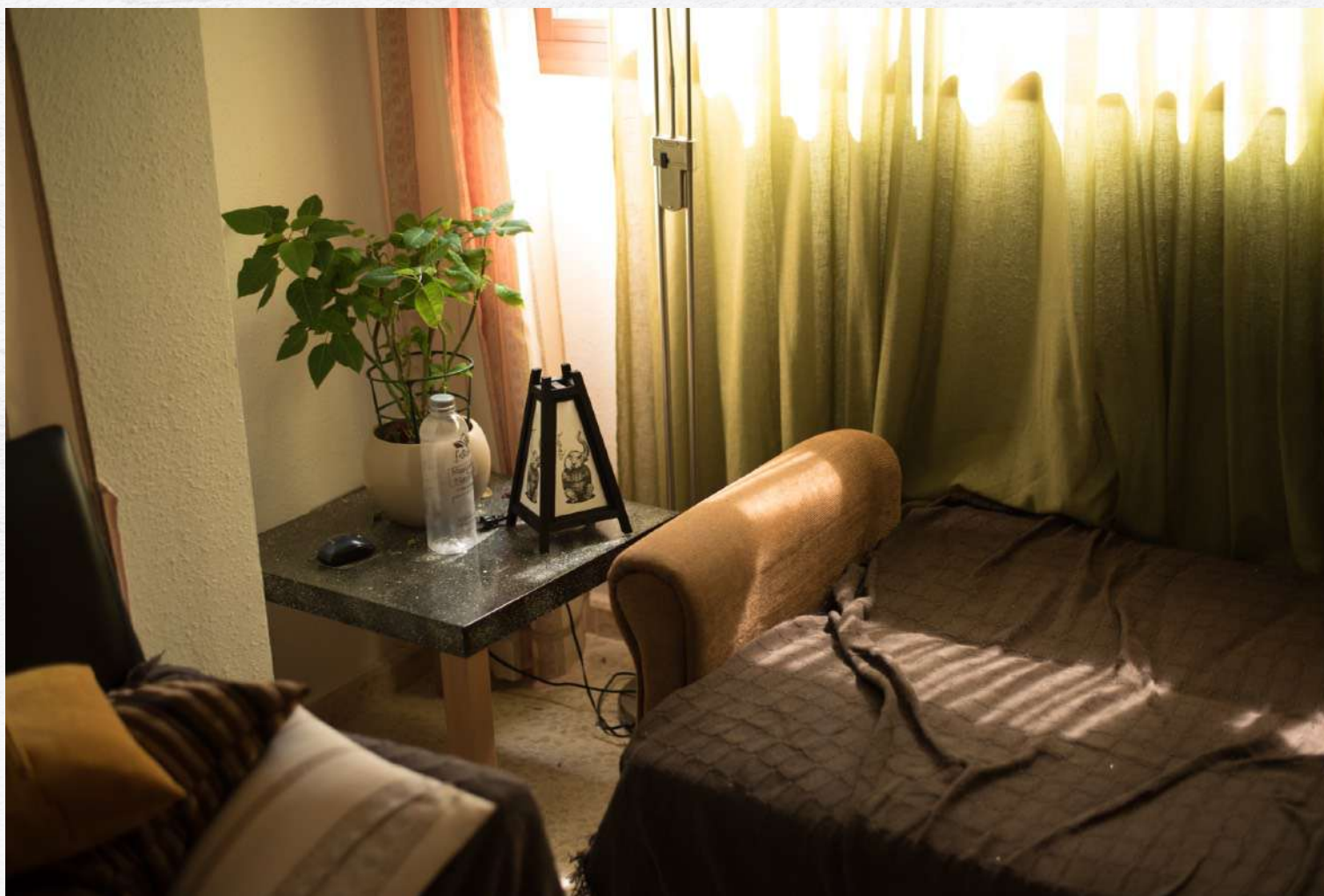
Agradecimientos:

A mi amiga Zuleica por prestarse con su talento y esfuerzo para hacer de modelo. A mi compañera Mari Lola por aconsejarme y ayudarme a elegir la estructura de este trabajo. A mi familia y amigos por ayudarme y aguantarme en todo el proceso. A mi mejor amigo, Jesús Facio, y a mis padres, por ayudarme a corregir este trabajo. A Jesús Varea, mi tutor en este TFG, por su paciencia y ayuda en todo el proceso.

8 .- "Making of" escenas y post-producción

Las fotografías correspondientes a este trabajo se realizaron en dos sesiones fotográficas diferentes. Por un lado, **LA TRISTEZA** y **LA IRA**, por otro, el resto. La razón de esto fue simple planificación, ya que según las creencias de un servidor al respecto y sabiendo la personalidad de la modelo que se prestó para ello, tras las primeras pruebas que confirmaron la elección de este tema se tomó la decisión de dividir la realización de esta forma, ya que, como finalmente resultó, las dos primeras emociones mencionadas fueron las más difíciles de conseguir, debido a la exigencia de la atmósfera para llegar a transmitir realidad y naturalidad en los gestos de la modelo.

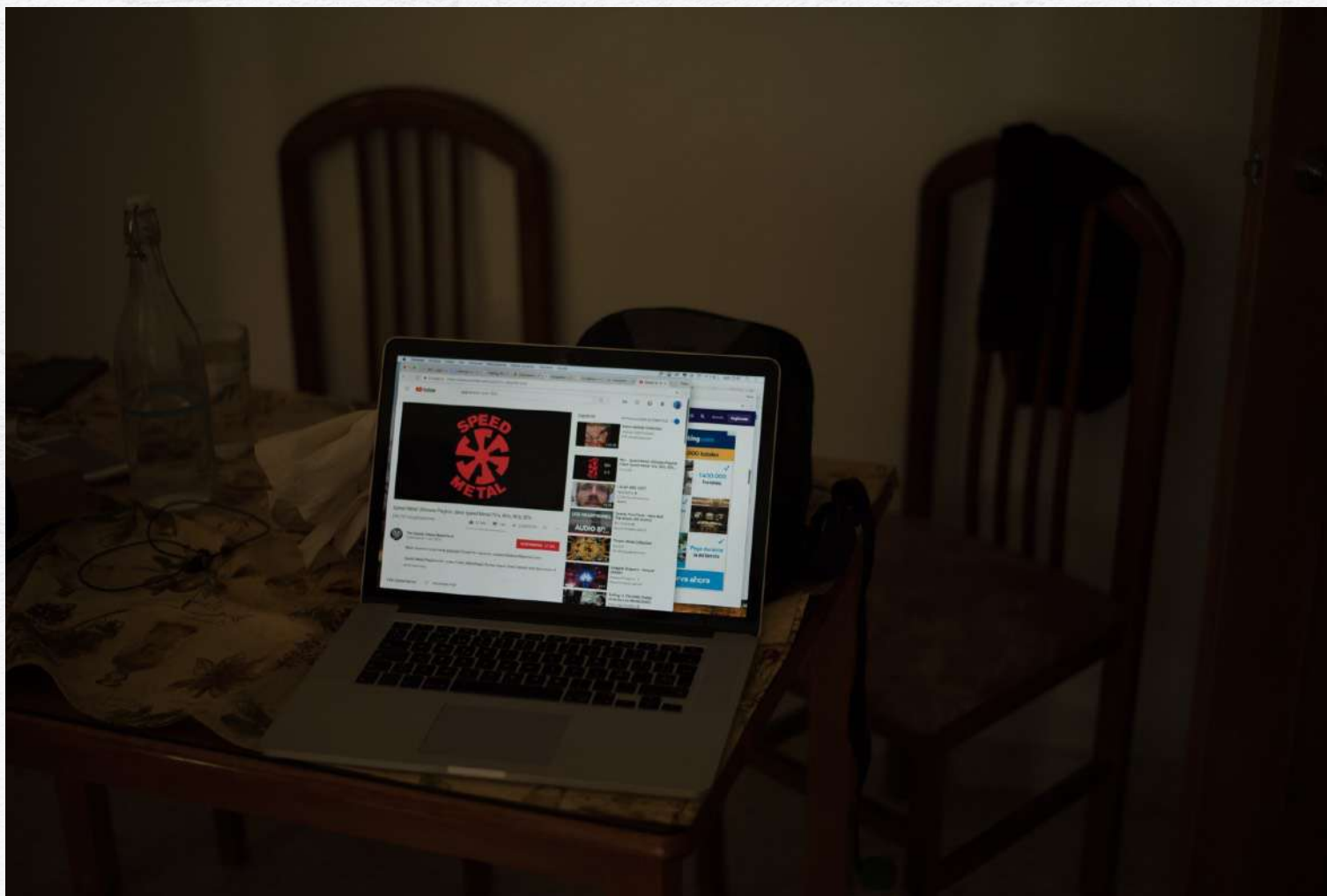
A continuación se mostrarán imágenes de lo que ha sido el set final donde se han creado estas fotografías, que como se puede comprobar (y siendo uno de los objetivos de este trabajo destacar que a veces "menos es más"), no existen excesivos elementos en la escena, en pos de la naturalidad de la misma:

Parte del sofá cama donde se puede apreciar la entrada de luz a través de las cortinas cerradas.

Parte del salón que se usó para parte de las fotografías de la tristeza, con el ventanal haciendo de iluminador principal de la escena.

Lo que nunca se ve. La parte donde escribía los resultados, y de donde surgía la música para la ambientación de la escena.

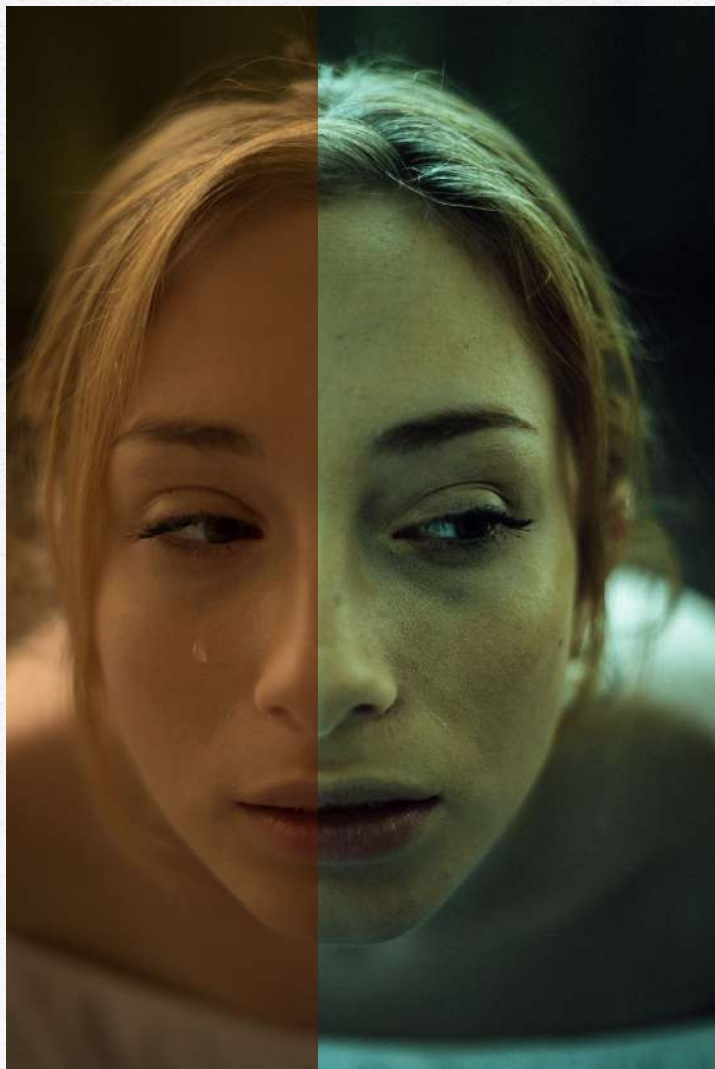

La pequeña lámpara que
sustituyó durante todo
el proceso a los focos
convencionales de
estudio. De poco peso y
manejable para poder
orientarla hacia donde
se pretenda y de luz
blanca para tener el
máximo juego disponible
en la edición de las
fotografías.

Por otro lado, y respecto a la postproducción de las fotografías, a continuación se mostrarán "antes y después" de algunas de las favoritas del autor, para mostrar cómo y por qué es tan importante esta parte de la creación en un trabajo fotográfico, sobre todo en la mejora de la calidad artística y de la atmósfera sentimental de las fotografías:

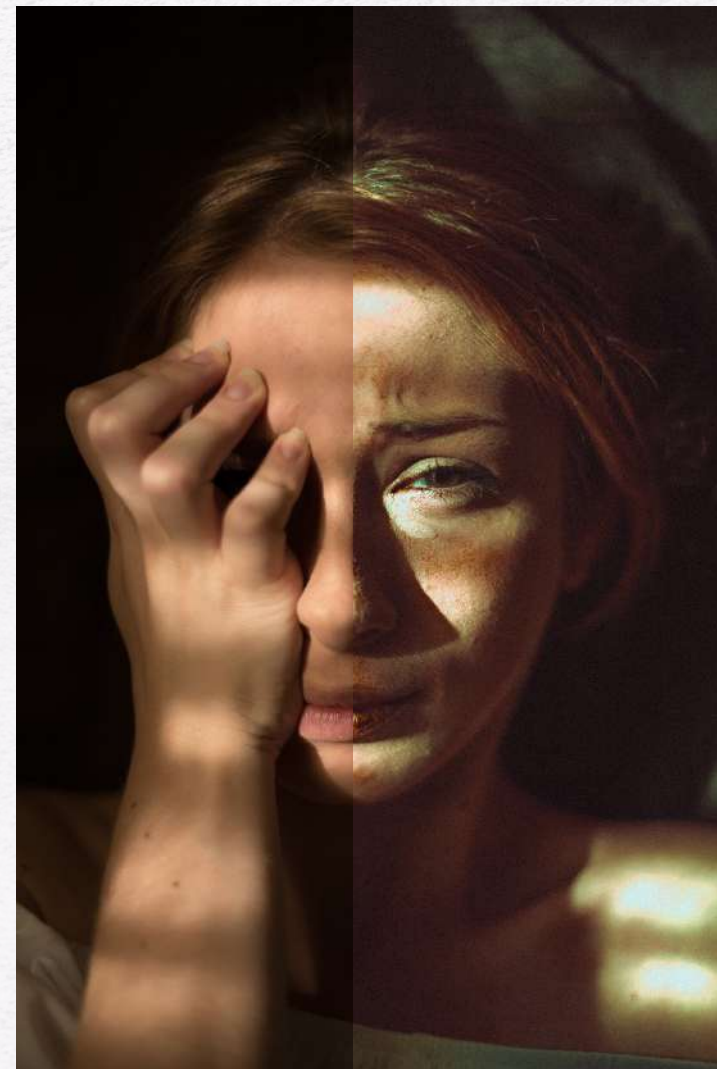
La edición puede ayudar a crear sensaciones. En este caso se ha aumentado la oscuridad proveniente de los laterales, se han aumentado las altas luces que vienen desde arriba y las tonalidades verdes han sido reemplazadas por tonos azules en busca de la frialdad y sensación de soledad/aislamiento.

Una fotografía puede pasar de ser “plana” artísticamente hablando, a conseguir un concepto.

A la izquierda, vemos como el cambio de tonalidades ayuda en pos de transmitir frialdad, tristeza, e incluso crudeza a la situación de la escena.

A la derecha, la edición acompaña al aumento de contrastes de la fotografía, otorgando un valor artístico totalmente diferente, y por supuesto, de más realismo a la historia que se pretende contar.

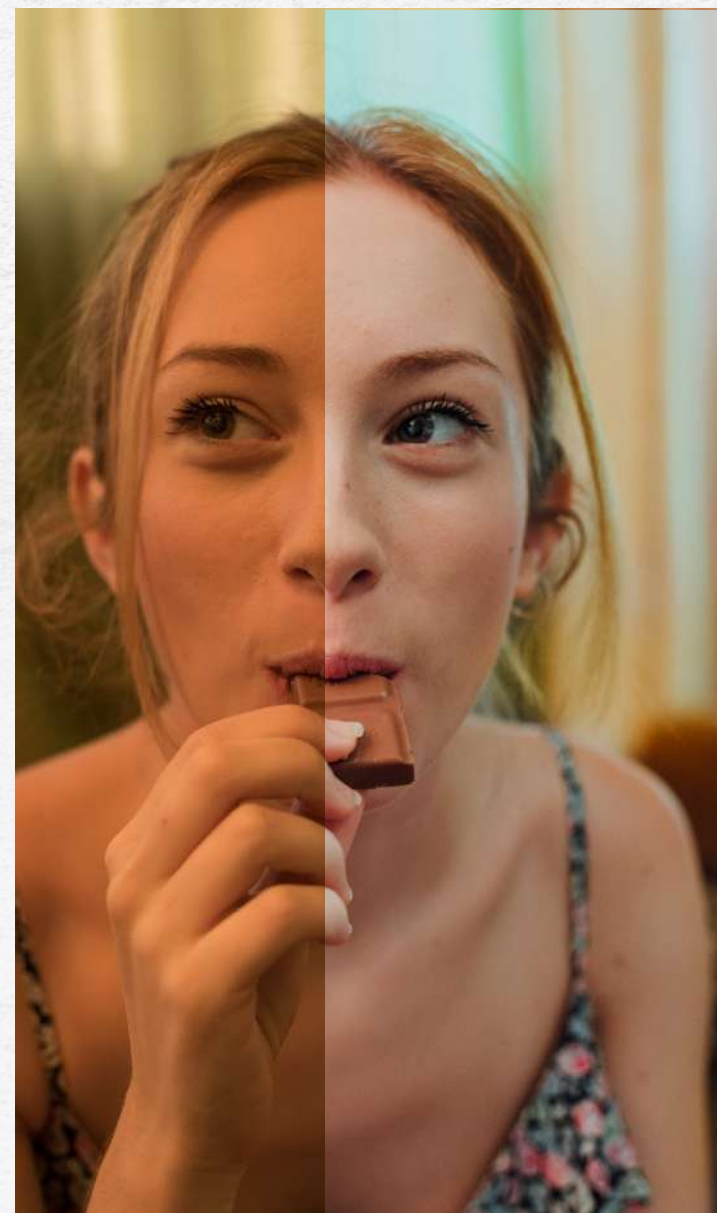

En algunos casos, un pequeño giro de perspectiva puede ayudar e generar más tensión en una acción, como es el caso de esta fotografía (en la segunda se ha girado en torno a los 7-10° hacia la derecha). Por supuesto, el uso de tonalidades fuertes como es el caso del rojo-naranja-amarillo también acompaña a la emoción que el autor pretende transmitir en su obra.

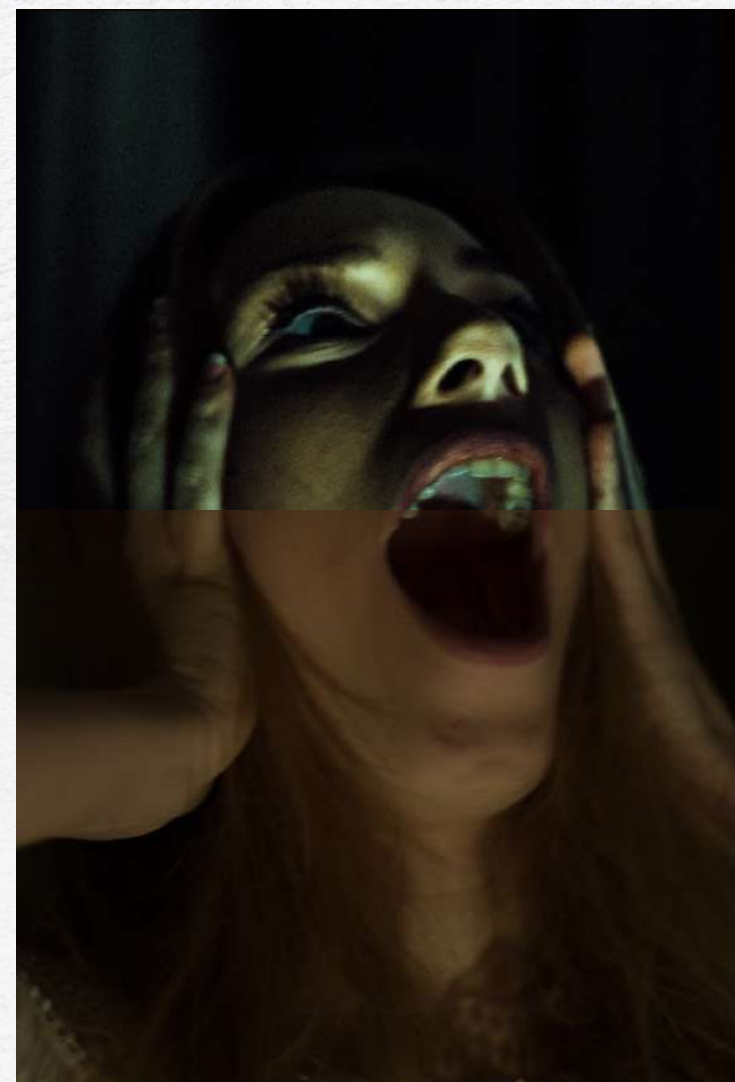
La edición puede también aportar algo de color cuando el fotógrafo crea que hay carencias en las tonalidades de la fotografía original. En ambas fotografías se ha usado la herramienta del "pincel" (en el programa de revelado digital de adobe conocido como Lightroom) para literalmente pintar el fondo de las fotografías y así otorgar de colores más acordes al sentimiento que se pretende transmitir.

En sentimientos como **EL MIEDO**, la edición puede ayudar a la creación de la atmósfera, a otorgar de fuerza argumental a una escena, crear detrás la historia al completo.

El juego de contrastes con las altas luces producidas por la fuente lumínica usada para la realización de las mismas y la oscuridad de la escena, son claves para conseguir esto.

Alegría

Cuando nos reímos, hay ocasiones en las que sentimos vergüenza de mostrar nuestra sonrisa, e involuntariamente procedemos a tapar nuestro rostro.

- Vergüenza -

También sentimos vergüenza cuando nos dejamos llevar, pero somos felices así. En este caso, Zuleica, la modelo, reía después de darse cuenta de que había bailado con música de los 80's para la realización de estas fotografías.

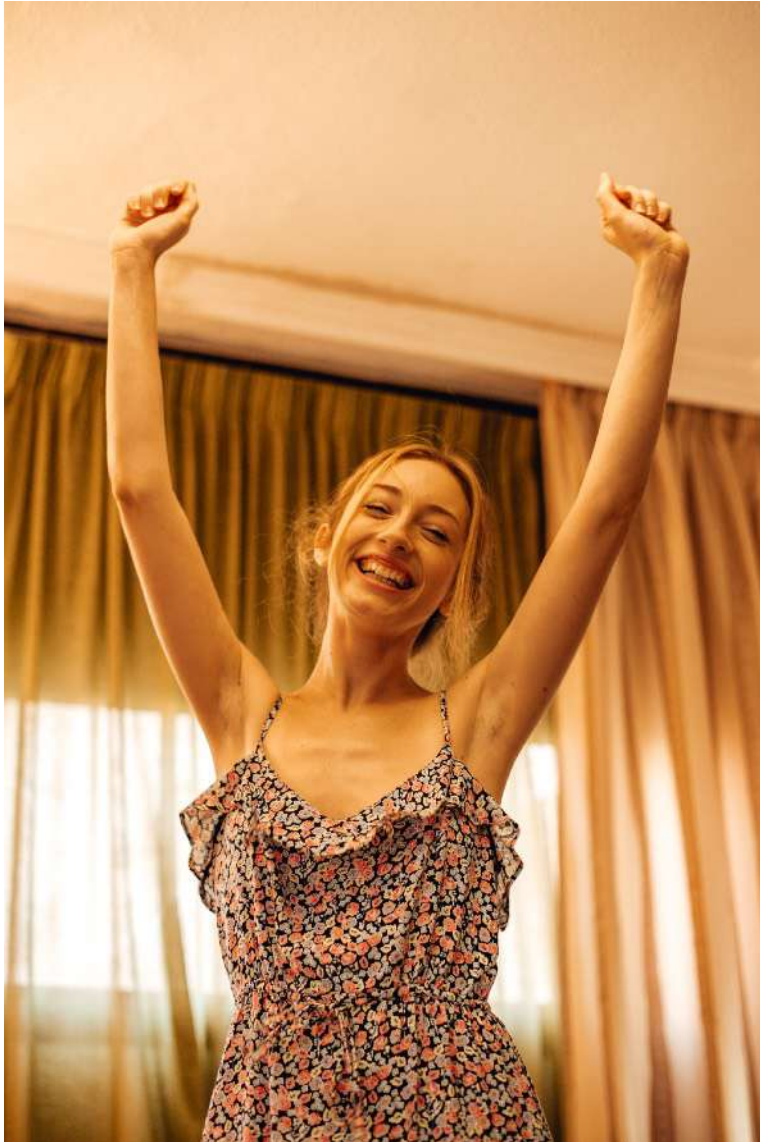

- Vergüenza II -

Cuando hacemos lo que nos gusta,
reímos.
Cuando bailamos, reímos.
Cuando sentimos, reímos.
Cuando reímos, somos un poco más
felices.

- Let's dance -

Celebramos victorias, logros,
finalización de proyectos, y
también celebramos la felicidad.

- Celebración -

Momentos después de sorprender a Zuleica con chocolate para conseguir felicidad real, pues parece ser que buena comida y alegría siempre van de la mano en el ser humano. Nótese en el brillo de sus ojos.

- Chocolat -

Ira

Cuando estamos enfadados, nos da igual hasta la forma de nuestro peinado. incluso incrementa la sensación de enfado.

- Revuelto -

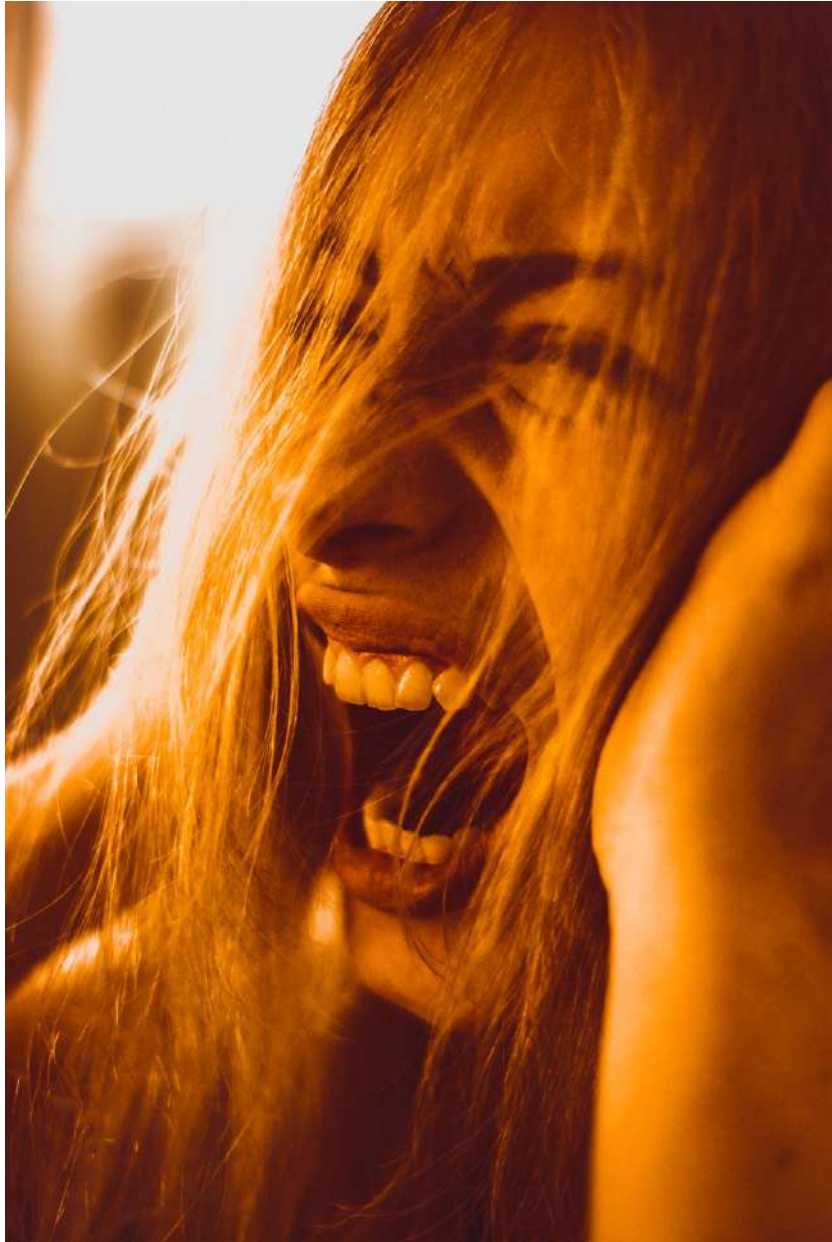
Hay veces en las que es mejor no
ponerse delante de alguien
cabreado.

- Agresividad -

La rabia nos lleva a acciones que
jamás llevaríamos a cabo en
"frío".

- Agresividad II -

Gritar es una de las formas más comunes de descargar **LA IRA**, sobre todo si está ligada a la impotencia respecto a una situación difícil.

- El grito -

- El grito II -

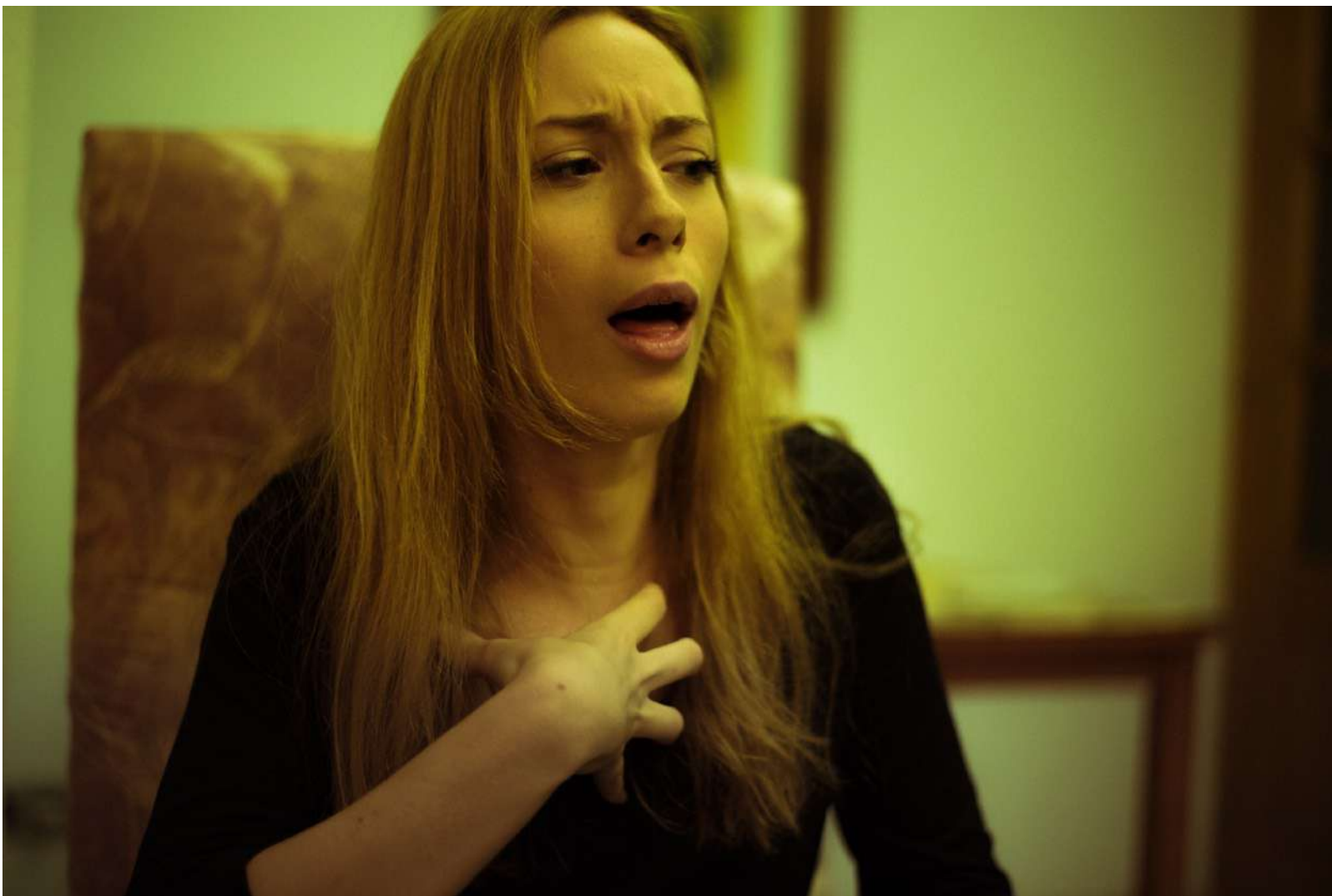
Gritar no soluciona nada, pero sí puede ayudarnos a enfriar nuestra mente, y así permitirnos pensar una solución mejor.

Asco

Los ojos se achican, se frunce el
ceño, y preferimos no respirar.

- Hedor -

- Náuseas -

De las peores sensaciones que podemos experimentar, más por lo que precede que por lo que realmente es.

- Rechazo -

El rechazo hacia algo desagradable también es parte de la emoción, mismos gestos faciales, diferente situación.

Miedo

- Tiempo -

El de reacción ante una situación así, rápido o nulo.

El crujido de un mueble,
o no.

Depende de la imaginación del
receptor.

- Sonido a media noche -

- Ansiedad -

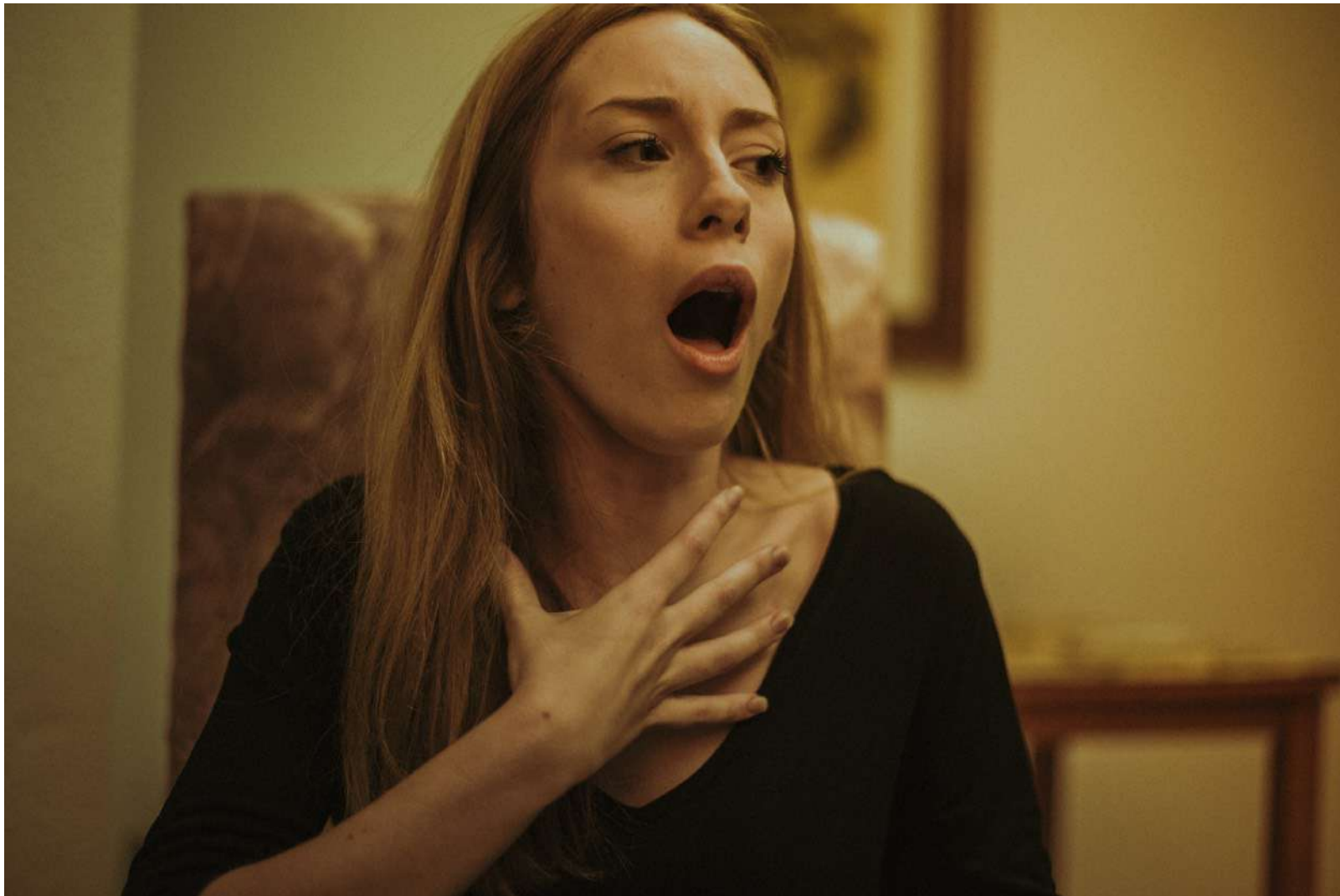
Perdida, desorientada, oscuridad, miedo.

Cuando sabes que has perdido
antes de intentar nada, no
sientes tristeza, sientes
ansiedad, y miedo.

- Ansiedad II -

Sorpresa

- La noticia -

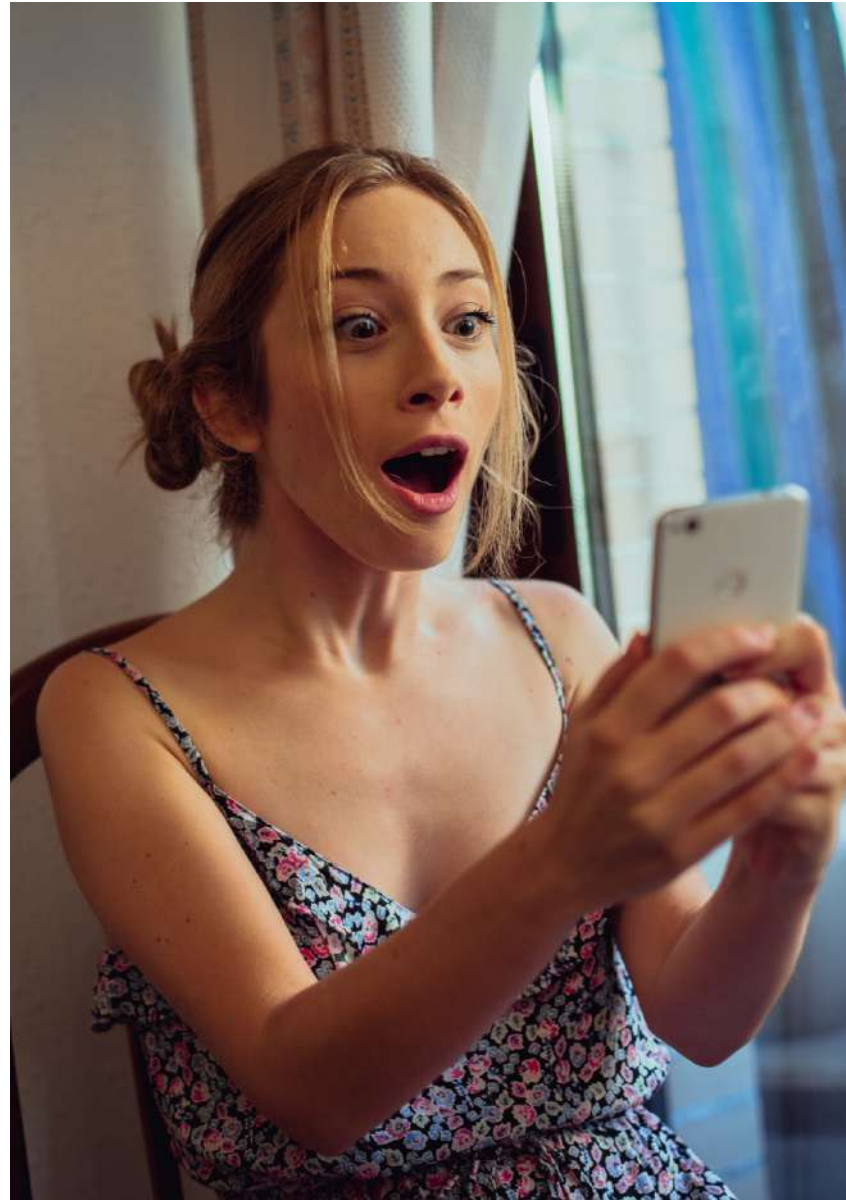
Enterarse de una desgracia puede ser una sorpresa, de las malas.

"Antes se coge al mentiroso
que al cojo".
Por eso se nos frunce el ceño
si nos sorprenden con una
acusación que, aún sabiendo
que es cierta, intentamos
hacer creer que no tenemos
nada que ver en ello.

- Acusación -

Felicidad y sorpresa unidas,
por eso se nos iluminan los
ojos a la vez que abrimos la
boca.

- Rebajas -

Tristeza

- Soledad -

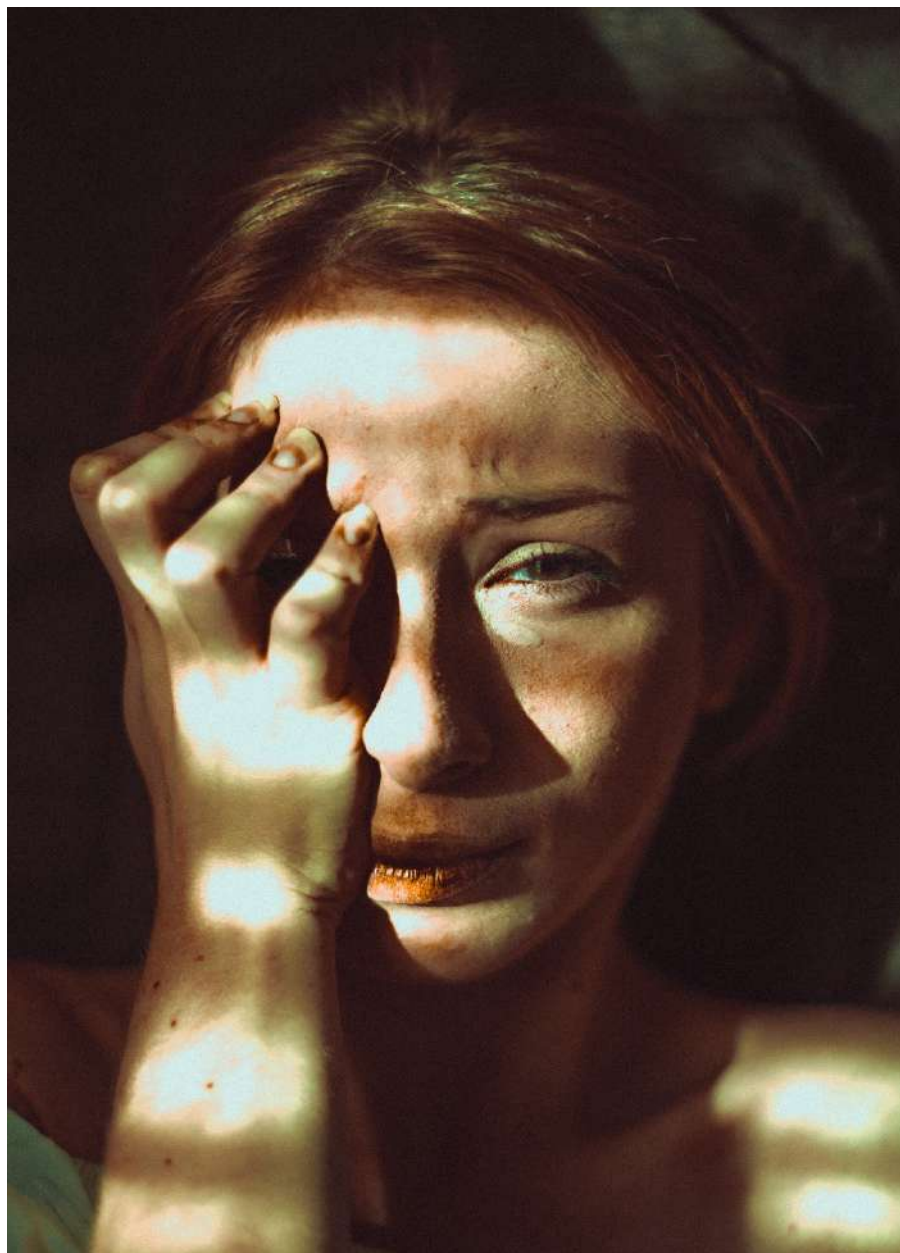
Aquello que se puede sentir incluso estando acompañado.

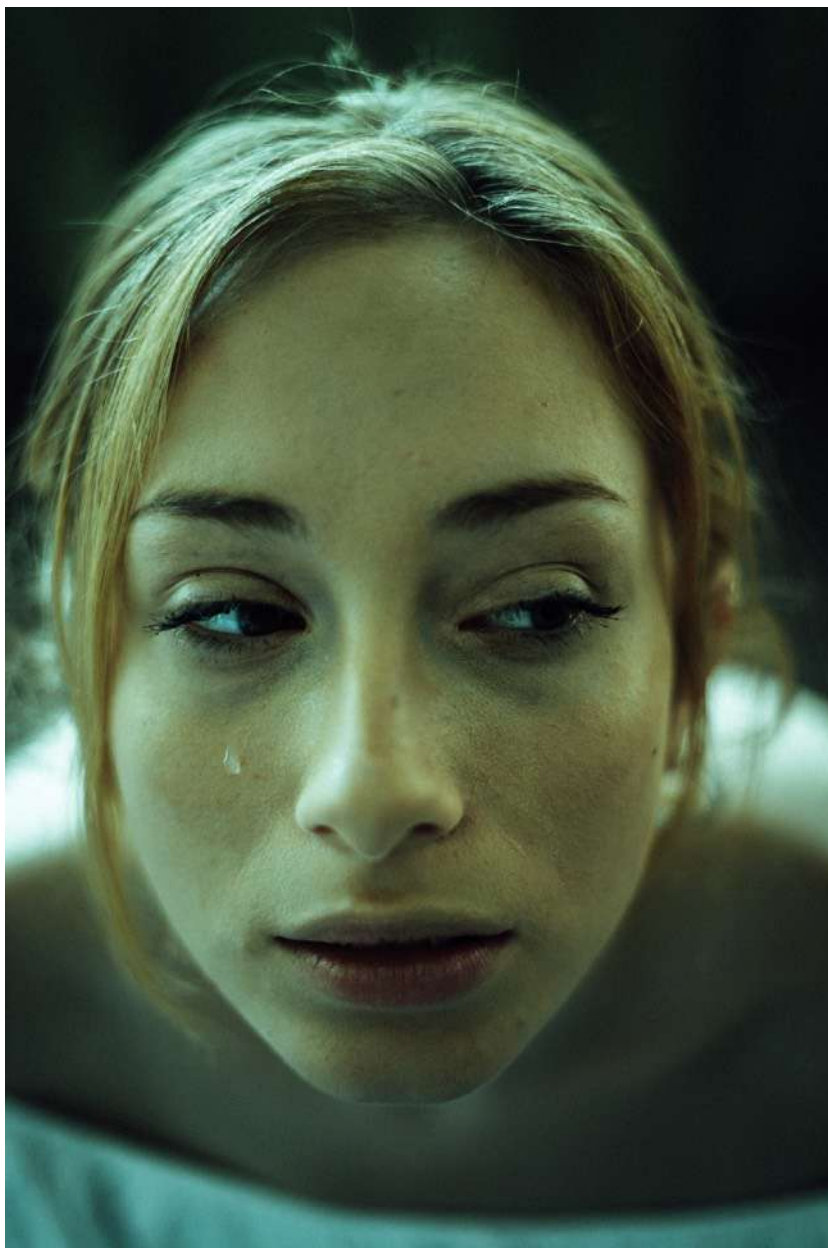
- Inconsolable -

La pérdida de alguien que no puede volver, nos hace inconsolables.

Bajo la tristeza también
puede haber rayos de luz, ya
todo depende de si nos
importa quemarnos o no.

- Lágrimas en luz -

Cuando estás cansado de algo que te entristece y que se repite tanto, decides no secarte las lágrimas, ya que, al igual que con la situación, no hay nada que hacer.

- Impotencia -

- Soledad II -

Cuando solo nos acompaña la luz de nuestro cuarto, y aún así no nos parece suficiente.

Sentire photographus

Francisco José Pouso Valero